

美术基础技法丛书 ①7

人物动态速写

中级班



中国民族摄影艺术出版社

责任编辑 刘志刚
编 著 韩 玮

美术基础技法丛书 中级班



人物动态速写

基础美术技法丛书

人物线描写生 初级班·中级班·高级班
人物动态速写 初级班·中级班·高级班

中国民族摄影艺术出版社 出版·发行

(北京东城区和平里北街14号 邮政编号: 100013)

新华书店经销 杭州钱江彩色印务有限公司印制

开本 787 × 1092 毫米 1/8 印张 30

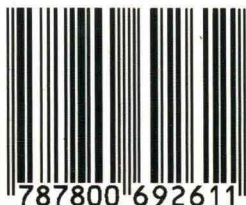
1999年10月第1版 2005年1月第2次印刷

印数: 5,001—8,000 册

ISBN 7-80069-261-2/J · 193

定价: 90.00 元 (六册) 15.00 元 (分册)

ISBN 7-80069-261-2



9 787800 692611 >

序

速写是一种最基本的绘画方法。

“速”是指速度，通常可以理解为时间短、画得快。但速写的时间长短与快慢是相对的，一张速写，可以在一、两分钟以内完成，也可以在一、两个小时甚至更长一些的时间内完成。所谓“速”，实际上是指以客观对象为依据，在较短的时间内，用较快的速度，通过对客观物象敏锐的观察与分析，用画笔扼要概括地表现生活物象的一种艺术形式。就具体的表现方法来说，它是相对长达十几个甚至数十个小时、对物象进行精细入微地深入刻画的素描而言的，但速写与素描也很难严划沟渠，事实上也确有很多介于二者之间的作品存在。因此，对速写的认识，不能简单地理解为只求速度，速写时间的长短、速度的快慢，要根据具体对象不同的情况和作者不同的艺术追求而定。

“写”则是指写生，同时也是对表现目的要求。“写”既是记录和表现作者对表现对象的客观认知与感受的一种方法，也是对表现方法的制约和具体限定。在相对短的时间内，要求速“写”对物象的表现概括、简练、肯定，既形神兼备又不拘小节，时间短促又从容不迫，方法简约但意味深远。因为，只有“写”才能最充分地记录作者对客观物象的感受，也最能体现出作者的写生功底与艺术风格。

速写的“速”虽然相对地制约了“写”，但同时在某种意义上也成就了“写”，它是服务于“写”的一种手段和方法。而“写”则使“速”得到了认同，使“速”得到了事实上的拓展。“写”才是速写的核心与目的。

虽然一幅优秀的速写作品本身就是一种美术创作形式，但对于初学者来说，速写则更是一门重要的基础训练课程。它的作用在于培养绘画艺术的学习者敏锐的观察能力与对物象的感受能力，以及迅速捕捉形象的表现技能，这是绘画艺术的学习者必须具备的最基本的能力之一。而更为重要的是，通过速写的表现可以相对准确地了解和提高学生的绘画素质，也正因为如此，速写不仅在高等美术院校的专业课教学中占有重要地位，更是美术高考的基本内容之一。无论是普通美术专业，还是师范类和工艺类美术专业，在对美术高考科目不断改革完善的前提下，始终把速写作为必考课目之一，其根本原因就在于速写本身所存在的在衡量学生艺术素质方面不可替代的重要作用。

速写的表现内容虽然包罗万象，但最能有检验一个画家速写水平的，却是对人物动态的表现。人，作为万物之灵，心理状态因人而异，表情瞬间即逝，而动态或刚健英武，或婀娜多姿，特别是形体、形像特征的千差万别，不仅包涵了对立统一的辩证法则，更为速写的表现带来了很大难度。因此，人物动态不仅是高等美术院校速写课的主要内容，初学者的速写训练也是以人物动态入手，~~因此，速写~~则更以人物动态速写作为对考生检验的法码，人物动态速写在美术教学专业训练中的重要地位是不应置疑的。

人物动态速写的训练除长期不懈的努力外，正确的引导对于速写水平的提高所起的重要作用是不言而喻的。在正确的引导下，人物动态速写的学习不仅进步快、效果好，而且可以使学习者兴味无穷，使速写的能力得到扎扎实实的进展，而一部切实合用的人物动态速写参考书籍，所起的正是这种不可或缺的引导作用。这也正是本书的编写目的。

人物动态速写的适应面与层次差别是很大的，它在时间上既有长短、快慢之分，表现上也有繁简之别，艺术水平的差别则更是显而易见。故而本书分为三册。第一册主要面对初学者，配有比较具体的人物动态速写的表现目的与方法介绍文字也尽量深入浅出、易于理解。范画以时间较长的慢写为主，以适应初学者的需要，使之能够较快地掌握最基本的人物动态速写方法并能用之于写生，为进一步提高打好基础。

第二册以步骤图与范画结合的方法为主，以简单明了的文字分析与其配合，既有慢写，也有速写，不仅展示结果，也告知过程，主要面对有一定速写基础的学习者。该层次的学习者对人物动态速写的基本要领已大致掌握，通过步骤图与范画结合的方法，使他们看到好的人物动态速写的作画过程，并能从中有体悟，从过程的比较中更清醒地把握结果，从而使人物动态速写的水平得到提高。

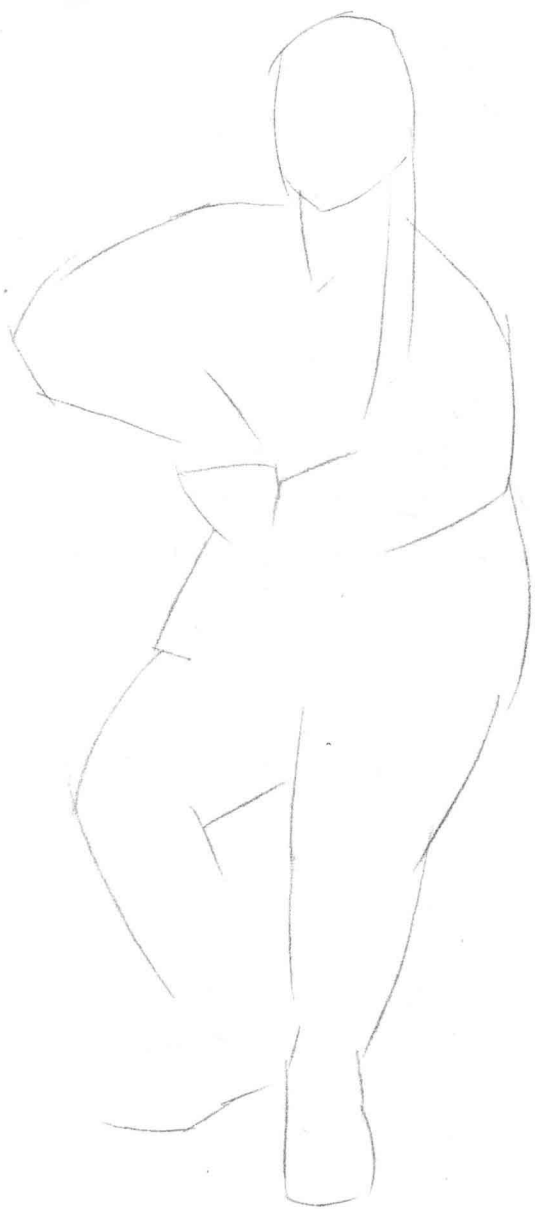
第三册以人物动态慢写、速写的作品评析为主，主要面对水平较高的美术考生和美术院校的在校生。力求通过对作品的评析指导实践，不仅提高学习者对人物动态速写的分析和认识能力，更重要的是提高艺术修养，以促使内因的改善，从而由本质上提高学习者的速写功力。

对于对美术专业知识知之甚少，又渴望少走弯路的初学者来说，人物动态速写的练习，除明了画理、认真地临摹并将学习到的知识与方法用之于写生之外，没有任何捷径可走。而临摹只是写生的准备，是写生的起步，只有大量的学习积累与艺术修养的提高，才能从根本上解决人物动态速写的问题。而从长远的培养目标来看，当速写具备了一定功底之后，任何一种表现方法的介绍，从严格的意义来说，都只能是一种参考。虽然人物动态速写作为基础训练时的目的只有一个——尽可能相对准确地表现客观对象，使学习者的观察能力与造型能力得到迅速提高。但达到这一目的的方法与途径却可以、也应该因人而异。因为速写艺术的道理既需要一个由理论到实践刻苦磨练而达到深刻理解的过程，但同时也是质朴、简单的。学习者只要不断地比较与鉴别中提高和完善自己，并能够在实践中充分发挥自己的主观能动性，最终会拥有高超的人物动态速写表现技能，而艺术风格的造就也就在每幅线条之中了。

是为序。

韩 玮

1999年6月于泉城



1-1

这是一幅以单线的方法完成的慢写。用单线画速、慢写，与人物线描相比，线的运用虽然在组织上有众多的共通之处，但用线方法虽然在组织上有众多的共通之处，但用线方法较之线描灵活随意，同时，也要注意保持用线的速写性。

首先由主要动态线入手，结合基本形起稿。此图中人物形体的个性特征是腿较短，要注意画出这种特点。

1-2

将人物的各个环节具体化，要特别注意画出头、肩、臀部动向线的对立变化。

1-3

由头部入手开始刻画，基本上一步到位，因辫子部分画起来较占时间，可先将位置、动势和结构画好，可留待模特休息时再画。

1-4

由头部依次下延，用线要多用连线，力求干脆利落，为使服饰与辫子的用线相呼应，在领口与袖口处加上了简单的花纹线。最后将五官与这两处重要环节略加上一点调子，以使结构丰富、充实，也较为突出。







2-1

这是一幅用单线复线结合的方法完成的慢写。人物穿着棉衣，衣纹圆转厚实，故而在表现中要注意表现出服饰特点。

先由动态线入手，结合基本形起稿。

2-2

将人物的各部分具体化。在人物动态慢写中，这是一个十分重要的环节，作者对人物的观察、人物的形体特征、比例关系、动态、服饰等各个方面都在这个过程中有所体现，把握好这个环节，才能使下一步的表现无顾此失彼之忧。

2-3

人物动态慢写中单线复线结合的方法，同样可以在表现中单线复线并用，一步到位，此图运用的即是这种方法。但所谓一步到位，也是指大关系而言，个别地方还是要留有余地，以便最后统一调整。

2-4

将人物的表现依次完成后，再将重点部位如头发、五官、轮廓线与形体转折处加以强调，最后整理完成。







3-1

单线复线结合的另一种表现方法,即是用单线将人物大致完成,然后再根据结构将复线加上去。此图即是用此法完成的。

先用长直线由动态线入手,结合基本形起稿并随之将其具体化。

3-2

用单线由轮廓线与主要衣纹线入手,将人物整体动态画出。用线要灵活一些,形体内部的线条可先不画。

3-3

由头部开始,使用复线将画面丰富。复线运用既要尊重具体服饰特征变化,更要注意表现结构。

3-4

由整体着眼,统一调整,适当加重某些关键之处,最后整理完成。





4-1

人物动态慢写与速写的不同之处,除表现时间上的区别外,更重要的差异在于要将表现对象刻画得相对深入。而利用取舍的原理,加强画面的各种对比关系,正是深入刻画的一个重要环节。此图一些表现方法的使用正是立足于此。

首先由大基本形入手起稿,并随之将其具体化。

4-2

在第一步的基础上,将各个部分的具体位置以及比例关系更准确的画出来。

4-3

由头部开始,采用基本上一部到位的方法将人物的头部、主要衣纹线、轮廓线等画好。

4-4

将头部按结构采用借鉴光源的方法画上调子,以使人物的形象更加丰满。此图中人物的服饰变化较平淡,故而利用取舍的原理,将本来都是深颜色的上衣与毛衣区别开来,将毛衣加重,以加强画面的黑白对比效果,然后再利用复线将其他部分加以充实。速写的表现方法灵活性是很大的,例如此图主要以线完成,但面部借鉴了调子素描的画法;衣服则不仅是平光,而且借鉴了中国画取舍的方法,加重某些部分以加强对比,因此可见,速写的方法切不可拘泥于成法。







5-1

单线复线结合的方法运用熟练后,在具体运用中可根据具体情况灵活地变通,有时可用复线多一点,有时可用单线多一点,皆可随机应变。此幅即属用单线多一点的类型。

先由主要动态线入手,结合基本形用长直线起稿。

5-2

由头部开始入手刻画,在适当留有表现余地的前提下,基本上将所画部分表现完善。

5-3

由头部依次下延,运用单线复线结合的方法先将各主要部分画完,单线要运用的明确肯定。

5-4

在将整体进一步丰富的基础上,将形体重叠处强调一下,并将头发加重,与其他部分拉开距离,以加强层次感。







6-1

人物动态慢写单线复线结合的方法,初学者如果运用时有困难,可先练习由形体转折处和单线周围使用复线,这样既比纯用单线丰富,又易于掌握,此幅即是用此法完成的。

先由基本形入手起稿。

6-2

在第一步的基础上,将各部分具体化,并在形体转折处略作强调。

6-3

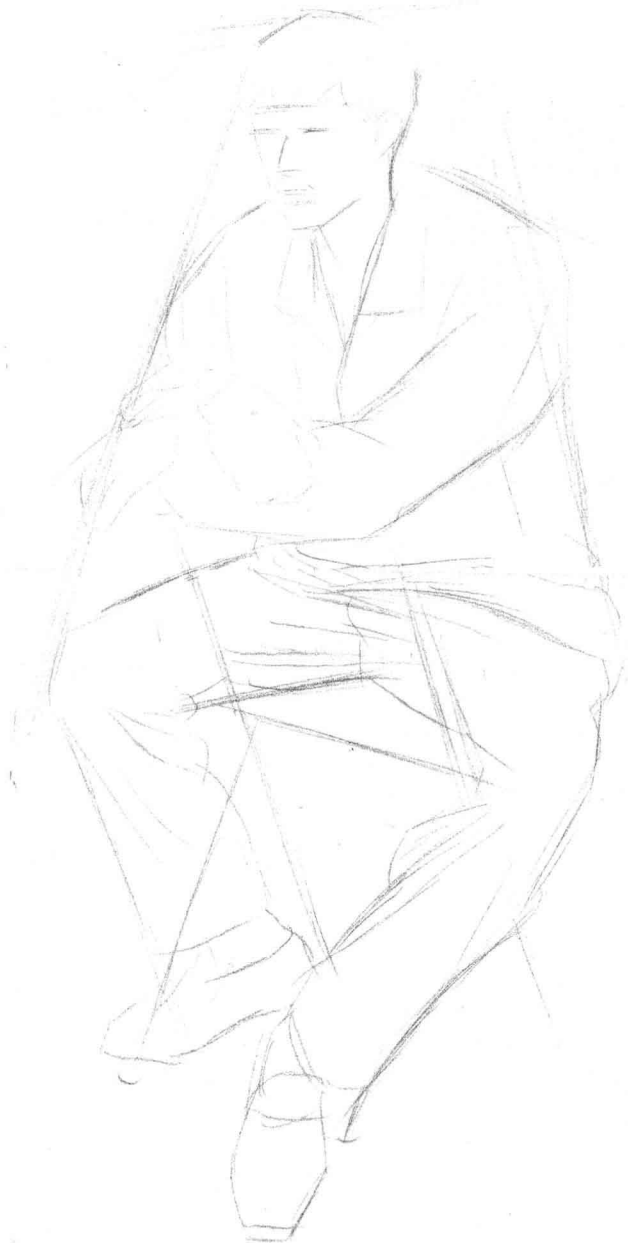
然后由头部开始,略作刻画后,先将人物的轮廓线用线画好。用线要流畅,保持速写的用线特点,并随手在线的周围加上复线。

6-4

再回到头部,将其表现到位,然后依次下延,根据结构将单线周围的复线加以丰富,要特别注意腰部形体转折处的表现。此种方法,易于掌握,整体效果也不错。可供初学者借鉴。







7-1

此幅的方法是在上一幅基础上的进一步丰富,但作画过程与上一幅差不多。

先由基本形入手起稿,并随之将其具体化。

7-2

先将头部和手的大关系画出,因为头部和手是带动全局的部位,将其画好,便于从整体着眼统一调整。

7-3

将人物的各个重要环节根据形体结构的变化,用复线将其画出,此时画面稍碎、乱一点不要紧,过后可统一调整。

7-4

由整体着眼,将已画出的部分统一调整,要尽量注意大关系,将个别琐碎的线条统一在整体制约之下,有不合适的地方也要适当减弱或去掉,最后整理完成。



